Strasbourg.eu
& COMMUNAUTÉ URBAINE

Capitale européenne

Bibliographie

À chaque danse ses histoires

Le spectacle chorégraphique entre narration et abstraction

Ressources documentaires

Médiathèque
Meinau

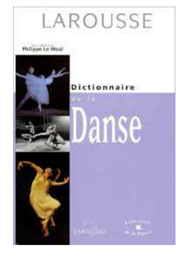

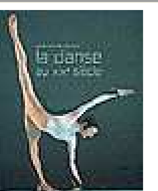

1. La danse de scène en Occident : aspects historiques et esthétiques

Les indispensables

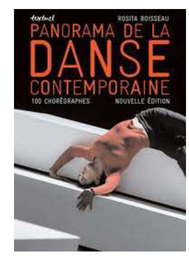
Dictionnaire de la danse
La danse occidentale, de la Renaissance à aujourd'hui. En 4.000 entrées, un panorama international qui traite de la danse contemporaine et du jazz au même titre que de la danse baroque et classique : chorégraphes, danseurs, compositeurs, œuvres chorégraphiques à la scène et à l'écran, concepts esthétiques, danses de société, genres chorégraphiques, etc.

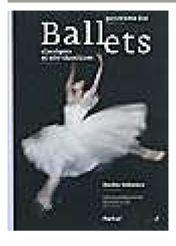
La danse au XXe siècle
Ginot, Isabelle
Michel, Marcelle (critique de danse)
Présentation des bouleversements et des grandes tendances dans le domaine de la danse actuelle : prise en compte de l'héritage classique et de l'invention de nouveaux codes. Montre aussi comment cette opposition se résorbe aujourd'hui. Avec une mise à jour sur les dernières tendances.

La danse : première approche

Ressources imprimées

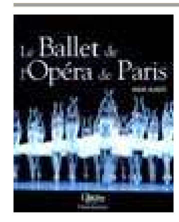
<u>Panorama de la danse contemporaine : 100 chorégraphes</u>
Boisseau, Rosita
L'auteure présente la danse contemporaine à travers des interviews et photos de spectacles de 100 chorégraphes en France et à l'étranger.

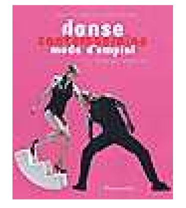
<u>Panorama des ballets classiques et néoclassiques</u>
Boisseau, Rosita
Présentation, illustrée, de 50 ballets phares de l'histoire de la danse, présentant pour chaque œuvre le ballet référent, et plusieurs de ses adaptations contemporaines, et proposant des témoignages de danseurs l'ayant interprétée.

<u>Danse et art contemporain</u>
Boisseau, Rosita
Gattinoni, Christian
Panorama de la danse contemporaine montrant comment la chorégraphie a, depuis les années 1970, construit son histoire en relation étroite avec les expérimentations liées à l'art contemporain. Les présentations des danseurs et des chorégraphes rendent compte de projets singuliers à dimension plastique, expérimentés le plus souvent en collaboration avec des artistes.

<u>Le ballet de l'Opéra de Paris</u>
Guest, Ivor
Retrace la création et l'évolution jusqu'à nos jours de ce berceau de la danse classique, dont l'origine remonte aux ballets de cour du règne de Louis XIV. Cette nouvelle édition, remaniée, est augmentée de deux chapitres qui amènent cette histoire à la veille du XXIe siècle.

<u>Danse contemporaine, mode d'emploi</u>
Noisette, Philippe
S'appuyant sur de nombreuses photographies prises lors de spectacles, l'auteur propose un décryptage de la danse contemporaine : origines, nouveaux courants, tendances venues du monde entier, présentation de 30 danseurs ou chorégraphes... Avec les coordonnées de lieux présentant de la danse contemporaine en France et à l'étranger et une liste de festivals.

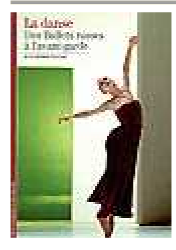
[La danse](#)

[Volume 1, Du ballet de cour au ballet blanc](#)

Pastori, Jean-Pierre

La danse a mille visages. Celui qui, à partir du XVè siècle, investit les plateaux de théâtre et conquiert le public est le résultat d'un métissage continu. Ballet de cour, comédie ballet, divertissement : le XVIIè siècle donne le jour à la danse classique. Le XVIIIè siècle lui donnera ses lettres de noblesse, ses codes et ses traités. Un siècle plus tard, la danse française s'exporte : au Danemark d'où le ballet royal va désormais rayonner. Mais surtout en Russie où un Marseillais, Marius Petipa, ayant mis son génie au service du tsar, lui donne sa forme la plus aboutie : le ballet classique. Jean-Pierre Pastori nous entraîne dans le sillage blanc d'un monde de rêve et d'étoiles.

CLA 792.8 PAS

La danse

Volume 3, Des Ballets russes à l'avant-garde

Pastori, Jean-Pierre

Propose une histoire de la danse du début du XXe siècle avec les Ballets russes aux formes novatrices, aux années 60 qui voient apparaître des remises en cause des acquis chorégraphiques.

GEN 792.8 PAS

La comédie musicale : mode d’emploi

Perroux, Alain

Introduction à l’histoire de la comédie musicale. Présente ses sources artistiques et musicales, ses adaptations au cinéma, les grands noms des théâtres de Broadway, etc., et propose l’analyse et le commentaire de 101 comédies musicales de théâtre et de cinéma emblématiques de ce genre musical populaire.

792.7 PER

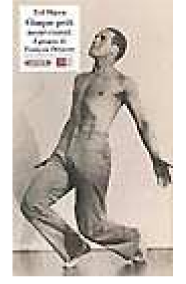

Histoire de la danse jazz

Seguin, Éliane

Présentation de l’histoire de cette danse née dans l’Amérique coloniale : son origine et son évolution à travers les siècles, ses caractéristiques artistiques et techniques et ses principaux artistes. Tous les courants sont abordés : ring shout, danses jazz des années 20, swing, claquettes, modern jazz, chorégraphies de Broadway, comédies musicales hollywoodiennes, etc.

URB 792.8 SEG

Chaque petit mouvement : à propos de François Delsarte

Shawn, Ted

En 1954 le danseur et chorégraphe américain T. Shawn (1891-1972) présente les principes fondamentaux de la science de l’expression gestuelle mis au point par le chanteur et orateur François Delsarte (1811-1871). Il décrit leur application à la danse en prenant exemple sur son expérience et étudie leur impact sur la danse artistique américaine au XXe siècle.

792.82 SHA

Images de la culture

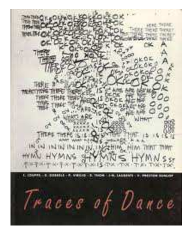
www.cnc.fr/idc

Le fonds CNC – Images de la culture est un catalogue de films documentaires. Il s'adresse aux organismes culturels, sociaux ou éducatifs, à des structures très variées comme des lieux de spectacles, des établissements scolaires, des bibliothèques publiques, des musées, des lieux de formation, des écoles d'art, des festivals… autrement dit, à tous les acteurs qui mènent une action culturelle en contact direct avec le public. Il comprend plus de 200 films sur la danse.

→ Une grande partie de cette collection est disponible à la Médiathèque de la Meinau

La danse : pour aller plus loin

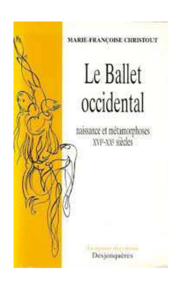
Ressources imprimées

Danses tracées : dessins et notations des chorégraphes

Les dessins des chorégraphes sont méconnus. Pourtant, bien au-delà du simple support de mémorisation, ces activités graphiques couvrent des horizons visuels et conceptuels d'une force singulière. Intermédiaires entre l'outil chorégraphique et l'œuvre d'art, ces documents montrent l'imaginaire du voir.

GEN 792.8 TRA

Le ballet occidental : naissance et métamorphoses, XVIe-XXe siècle

Christout, Marie-Françoise

Situe l'art du ballet occidental tel qu'il a été peu à peu élaboré en Italie et en France à partir du XVIe siècle, avant de rayonner à travers l'Europe, puis de se répandre en Amérique et, à la fin du XXe siècle, dans les divers continents. Chronologie.

CLA 792.8 CHR

La maîtrise du mouvement

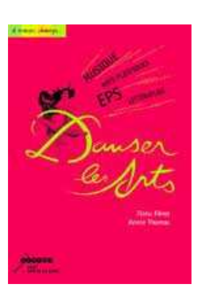
Laban, Rudolf von

Créateur d'un système de notation chorégraphique universellement utilisé par les danseurs, la labanotation, R. von Laban (1879-1958) expose ici ses dernières théories du mouvement.

792.82 LAB

2. Enseignement, contextes, disciplines connexes : réflexions et outils

Ressources imprimées

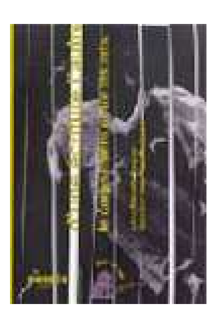
Danser les Arts
Perez, Tizou
Thomas, Annie
Cette approche tente de repérer les savoirs communs aux pratiques artistiques enseignées à l'Ecole, sans nier la spécificité de chacune. Les auteurs ont choisi d'expliciter les savoirs fondamentaux de la danse à l'Ecole, en relation à une culture de référence : la danse contemporaine.

SCO 792.8 PER

L'histoire de la danse : repères dans le cadre du diplôme d'Etat
Cette série de cahiers a pour objectif d'accompagner la formation des danseurs et des professeurs de danse : programmes d'enseignement, méthodes pédagogiques et textes théoriques sur la transmission de la danse. Ce volume traite plus particulièrement du cadre historique de cette discipline.

GEN 792.8 HIS

Ressources audiovisuelles

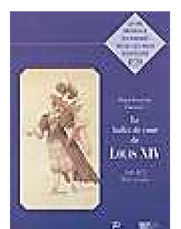
D'une écriture l'autre : le corps lisière entre les arts
Bonjour, Marcelle
Mocquart, Jean-Yves
Art du mouvement, la danse met en jeu le corps, matériau immédiat et central de la relation aux autres arts. Le projet expérimental « D'une écriture l'autre, le corps lisière entre les arts » relie trois langages artistiques, la danse, la littérature, la musique et s'articule autour des différents processus et démarches de création des auteurs: chorégraphes (Georges Appaix, Odile Duboc, Mic Guillaumes, Dominique Hervieu), compositeurs (Jean-Yves Bosseur, Richard Dubelski, Nicolas Frize, Anne-Laure Poulain), écrivains (Michel Butor, Marie Desplechin, Ricardo Montserrat, Paul-Louis Rossi). Deux temps caractérisent cette expérience artistique. Le premier permet d'accueillir, observer, analyser et questionner les différentes conceptions de l'écriture chez chacun des auteurs. Le second s'intéresse à la transposition des différentes écritures d'un auteur à l'autre, d'une discipline à l'autre.
1 DVD vidéo avec partie Rom + 1 livret 8 p.

GEN 792.8 BON

3. Quelques focus thématiques

La « belle danse » : le ballet, miroir de la cour

Ressources imprimées

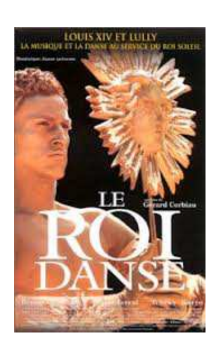
Le ballet de cour de Louis XIV : 1643-1672, mises en scène
Christout, Marie-Françoise
Fait revivre l'art du ballet, à son apogée en France sous Louis XIV, par l'analyse de sources originales manuscrites, imprimées et iconographiques. Examine cet art en le situant dans le contexte des représentations et en évoquant les incidences politiques, les livrets, la musique et les artisans. Analyse sa thématique et ses composantes et montre comment il reflétait les aspirations de son temps.

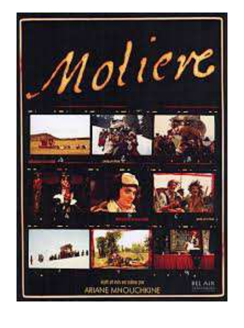
La danse comme texte : idéologies du corps baroque
Franko, Mark
L'histoire du ballet de cour à la française de l'époque baroque, de 1573 jusqu'en 1670 montre comment cet itinéraire chorégraphique a construit son identité et s'est émancipé du théâtre verbal en devenant lui-même un langage.

→ Médiathèque d'Illkirch

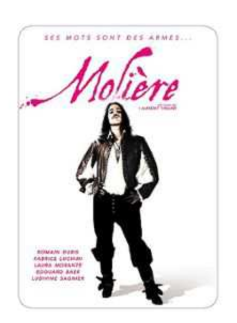
Ressources audiovisuelles

Le roi danse
Corbiau, Gérard
A quatorze ans, Louis XIV sait qu'il régnera un jour mais sait aussi que l'on fera tout pour l'empêcher de gouverner. Il en est complexé. Par la danse, où le jeune roi excelle, et grâce à la musique qu'il compose pour lui, Lully le révèle à lui-même puis au monde. Louis devient le Roi-Soleil. Lully et Molière sont les grands ordonnateurs de la magie de son règne. Mais Lully aime le roi d'un amour fou et platonique et croit que celui-ci ne peut se passer de lui. Son aveuglement le perdra et Lully, après Molière, basculera dans la nuit.

Molière
Mnouchkine, Ariane
Fresque cinématographique retraçant la jeunesse de Molière avec l'Illustre Théâtre, et ses amours avec Madeleine et Armande Béjart.

Molière
Tirard, Laurent
En 1644, Molière n'a encore que vingt-deux ans. Criblé de dettes et poursuivi par les huissiers, il s'entête à monter sur scène des tragédies dans lesquelles il est indéniablement mauvais. Et puis un jour, après avoir été emprisonné par des créanciers impatients, il disparaît...

TIR CO

Giselle : une incarnation du sentiment

Ressources audiovisuelles

Giselle
Tarta, Alexandre
Alexandre Tarta restitue fidèlement la représentation donnée à Milan en 1996 de ce chef-d'œuvre du ballet romantique, avec la jeune et remarquable Alessandra Ferri dans le rôle titre. Auteur du livret, Théophile Gautier résume à merveille le drame d'amour de la belle paysanne, éprise de danse et du seigneur Albrecht : "Chez les femmes, la raison est dans le cœur ; cœur blessé, tête malade."

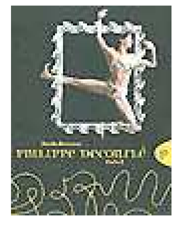
CLA 792.8 BAR

... & bien d'autres documents...

Théâtre de l'abstraction : jeux avec les formes

Ressources imprimées

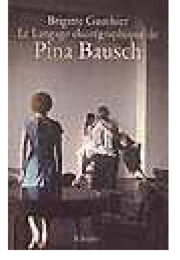
Philippe Decouflé : en compagnie
Boisseau, Rosita
Présentation du travail de ce chorégraphe français de danse contemporaine, auteur d'une vingtaine de pièces. Il dansa avec Alwin Nicholaïs, Régine Chopinot, Karole Armitage, obtint en 1983 le prix du Ministère de la Culture avec Vague café et mit en scène les cérémonies d'ouverture et de clôture des Jeux Olympiques d'hiver d'Albertville.

B 792.82 DEC

... & bien d'autres documents...

Danse d'expression et Tanztheater : la force du geste

Ressources imprimées

Le langage chorégraphique de Pina Bausch
Gauthier, Brigitte
Réflexion sur la conception du mouvement dansé par Pina Bausch, son intérêt pour les textes du sociologue Erving Goffman, ses recherches sur le passage entre les différentes activités et les lieux d'interactivité entre individus.

792.82 BAU

Ressources audiovisuelles

Pina Bausch et ses deux cousines
Garnier, Jean-Pierre
Excoffier, Jo
Biner, Pierre
Portraits de trois grandes figures de la chorégraphie allemande des années 70-80 : Pina Bausch, Reinhild Hoffmann, Susanne Linke.

792.82 BAU

Dominique Mercy danse Pina Bausch
Obadia, Régis
C'est le parcours d'un danseur, Dominique Mercy, mais aussi l'histoire de sa rencontre et de sa collaboration artistique et une amitié jamais démentie en trente ans avec l'une des figures majeures de la danse contemporaine, Pina Bausch.

792.82 MER

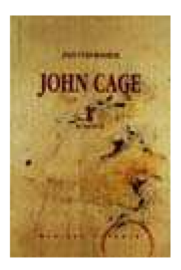
Les Rêves dansants, sur les pas de Pina Bausch
Linsel, Anne
Hoffmann, Rainer
En 2008, Pina Bausch, quelques mois avant sa mort, décide de reprendre son fameux spectacle Kontakthof, non plus avec sa troupe, mais avec des adolescents de 14 à 18 ans qui ne sont jamais montés sur scène et n'ont jamais dansé. Ce documentaire est leur histoire…

CON 792.8 BAU

… & bien d'autres documents…

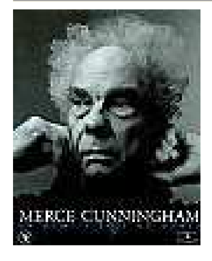
Merce Cunningham : la danse, un art de l'espace et du temps

Ressources imprimées

John Cage
Bosseur, Jean-Yves
À l'origine des courants majeurs de l'après-guerre, l'œuvre de J. Cage constitue un défi unique lancé au monde musical et à ses conventions. Orientée tantôt vers la musique, tantôt vers la poésie ou les arts graphiques, elle manifeste, dans le sillage de Satie et de Duchamp, une volonté d'ouverture où l'art et le quotidien s'interpénètrent.

→ Médiathèques Malraux, Neudorf

Merce Cunningham : un demi-siècle de danse
Vaughan, David
Un portrait de Merce Cunningham, danseur et chorégraphe américain, né le 16 avril 1919 à Washington.

792.82 CUN

Mais aussi :

- Merce Cunningham, l'héritage

Rebois, Marie-Hélène
Trois ans après sa mort, ce documentaire revient sur l'extraordinaire parcours de Merce Cunningham, l'immense chorégraphe américain, et sur la lutte engagée pour la préservation de son héritage... Comment permettre à son oeuvre de continuer d'exister malgré sa disparition et la dissolution de sa compagnie ? Avocats, administrateurs, danseurs, musiciens, archivistes et répétiteurs se mobilisent pour relever ce défi par la mise en chantier du Cunningham Legacy Plan, élaboré par le chorégraphe lui-même avant son décès.

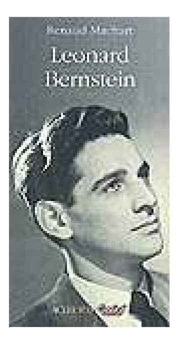
- Music for Merce 1952-2009

John Cage
10 disques compacts + 1 livret 118 p.

... & bien d'autres documents...

Roméo et Juliette : thème et variations

Ressources imprimées

Leonard Bernstein
Machart, Renaud
Biographie du chef d'orchestre L. Bernstein (1918-1990) mêlant un portrait psychologique et une analyse des caractéristiques premières de son œuvre. Compositeur de la musique du film West Side story, il fut toute sa vie partagé entre son désir de composer et son plaisir de diriger les grands orchestres du monde.

→ Médiathèque Malraux

Ressources audiovisuelles

La Légende de Roméo et Juliette
Gallotta, Jean-Claude
En réalisant la captation de son spectacle, Gallotta a centré son attention sur les personnages : plans rapprochés sur les rôles titres, montage orienté dans le sens de la narration. Le film élude, dans un souci de concision visuelle, la scénographie de Cassagne qui joue un rôle important dans la pièce. Il s'oblige à rester proche des caractères brossés par le livret de Claude-Henri Buffard.

CON 792.8 GAL

Roméo et Juliette
Tarta, Alexandre
Angelin Preljocaj et Enki Bilal ont imaginé un "Roméo et Juliette" moderne. L'action se passe sur une place de banlieue industrielle cernée par les réverbères et gardée par des maîtres-chiens inquiétants. Juliette appartient à une famille de rang élevé alors que Roméo est un paria de la société qui traîne dans les rues avec sa bande et se fait régulièrement houspiller par les vigiles.

CON 792.8 PRE

Mais aussi :

- <u>Roméo et Juliette</u>

Shakespeare, William
(Livre)

- <u>Création d'un ballet : Roméo et Juliette</u>

Malandain, Thierry
(DVD)
Ce film documentaire est le fruit d'une rencontre entre le secteur sensibilisation du Centre Chorégraphique National d'Aquitaine en Pyrénées-Atlantiques conduit par Dominique Cordemans et BoiSakré Productions.Réalisé par Catherine Guillaud et Caroline de Otero, il nous plonge au coeur de la vie artistique du Malandain Ballet Biarritz et retrace les étapes d'une création chorégraphique à l'aide de témoignages et d'images de coulisses.Depuis les premières répétitions en studio jusqu'aux représentations données en Italie au Teatro Romano de Vérone, et en France à la Gare du Midi de Biarritz, il nous offre un éclairage inédit et tout en nuances sur le Roméo et Juliette d'Hector Berlioz réglé par Thierry Malandain en 2010.

- <u>Romeo et Juliette</u>

Luhrmann, Baz
(DVD)
A Verona Beach, Roméo aime Juliette. Juliette aime Roméo. A Verona Beach, leurs familles s'entretuent. La guerre des gangs fait rage. Sexy, violent, flamboyant, hallucinant, étourdissant, tragique, explosif.

<u>… & bien d’autres documents…</u>

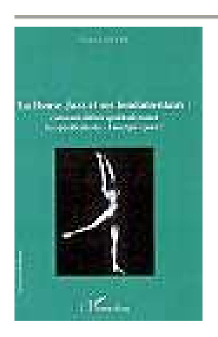
Les danses jazz : le rythme comme expression

Ressources imprimées

Enseigner la danse jazz

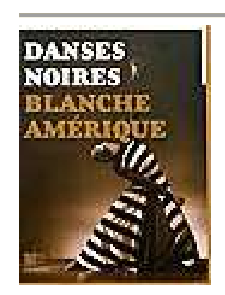
Cet ouvrage est un outil pratique pour les professeurs et les praticiens de cette danse. Loin de proposer une pédagogie « clé en main », il offre les éléments nécessaires à la compréhension de cet art. Il aborde avec simplicité et précision les problématiques inhérentes à sa pratique : les spécificités techniques, le travail d'atelier, le vocabulaire. Il ouvre également la réflexion sur la question de la culture à laquelle s'identifient les artistes « jazz ».

La danse jazz et ses fondamentaux : comment définir qualitativement les spécificités de l'énergie jazz ?

Louvel, Cécile

En partant des origines de la danse jazz sur le plan de la symbolique, des émotions et des sensations, l'auteure analyse les paramètres du mouvement qui en découlent pour aboutir à des notions suffisamment concrètes qui constitueraient ses spécificités. Un travail qui aidera les danseurs jazz à décrypter leur propre pratique et à défendre les qualités de leur gestuelle.

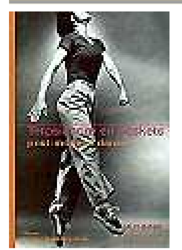
Danses noires, blanche Amérique

Un tour d'horizon des voies empruntées par les chorégraphes et les danseurs afro-américains pour montrer, tout au long du XXe siècle, la richesse chorégraphique des "danses noires" et leurs enjeux identitaires.

… & bien d'autres documents…

La danse comme art contemporain

Ressources imprimées

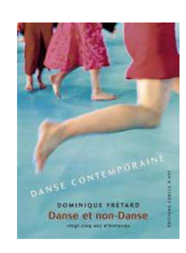

Terpsichore en baskets : post-modern dance

Banes, Sally

Cette étude de la danse postmoderne regroupe des articles de revues, restituant la pensée et la démarche de certains chorégraphes, situés dans leur contexte historique et intellectuel. Elle juxtapose des éléments de biographie et de filiation et décrit des expériences tout en analysant les redéfinitions théoriques et concrètes du médium opérées par les chorégraphes en quête d'un sens intrinsèque.

792.82 BAN

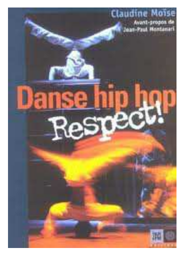

Danse contemporaine : danse et non-danse

Frétard, Dominique

Etudie les grands courants de la danse contemporaine en Europe, en particulier en France, depuis les années 80.

CON 792.8 FRE

Danse hip-hop : respect !

Moïse, Claudine

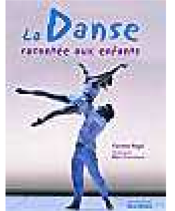
A l'occasion du Festival de danse international de Montpellier qui met le hip-hop à la une de son édition 2004, C. Moïse fait le point sur 20 ans de hip-hop et tente, à travers des interviews de chorégraphes et de danseurs, de dire le sens de cette danse, sa force politique et toute la révolte sociale qu'elle exprime.

→ Médiathèque Olympe de Gouges

... & bien d'autres documents...

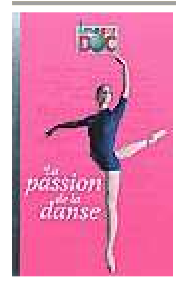
4. Ouvrages jeunesse

Les livres illustrés sur l'histoire et les esthétiques des danses

La danse racontée aux enfants
Beigel, Christine
Doucedame, Marie
L'histoire de la danse depuis Louis XIV, mais aussi les chorégraphes, les danses du monde, les ballets classiques, la danse contemporaine, les danses de rue, etc.

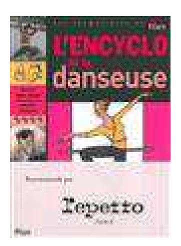
J 792.8 BEI

La passion de la danse
Chaudon, Marie-Valentine
Illustré par de nombreuses photographies, cet ouvrage décrit l'univers de la danse : les origines de la danse depuis la préhistoire, les danses pratiquées dans le monde, les positions de base (classique, jazz, moderne, hip-hop), les différents métiers, etc.

→ Médiathèques Malraux, Lingolsheim

Les documentaires sur l'univers de la danse

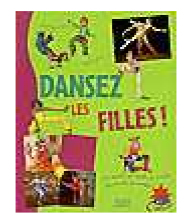
L'encyclo de la danseuse
Colozzi, Claudine
Catel
170 entrées pour répondre aux questions de la danseuse ou future ballerine : comment choisir son cours de danse ? Qu'est-ce que l'en-dehors ? Comment parfaire son cou-de-pied ? Quel est le ballet le plus dansé au monde ?...

J 792.8 COL

Copain de la danse : le guide de la danse
Izrine, Agnès
Un tour d'horizon de la danse qui regroupe toutes les danses, de la préhistoire à l'avant-garde du XXIe siècle, depuis les figures les plus savantes aux formes les plus populaires. Pour comprendre la culture chorégraphique et aborder toutes les façons de danser.

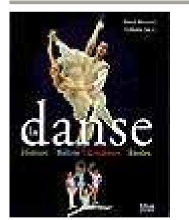
J 792.8 IZR

<u>Dansez les filles !</u>
Ledu, Stéphanie
Les bases des différentes disciplines, du classique au hip-hop en passant par le jazz, la danse contemporaine, la danse africaine, avec des conseils pratiques pour les apprenties danseuses et un reportage inédit dans les coulisses de l'Opéra de Paris.

→ Médiathèques Malraux, Cronenbourg, Hautepierre Jeunes, Lingolsheim, Neudorf

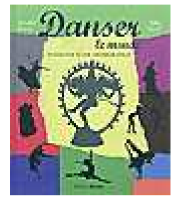

<u>La danse : histoire, ballets, coulisses, étoiles</u>
Mannoni, Gérard
Ianco, Catherine
Après un historique sur la danse, présente le parcours du danseur, de l'apprentissage à la consécration du titre d'étoile en suivant quatre jeunes danseurs de l'Opéra de Paris au cours d'une de leurs journées. La production d'un ballet et tous les intervenants sont détaillés, puis une dernière partie est consacrée aux grands danseurs, aux ballets célèbres et aux grandes compagnies classiques.

J 792.8 MAN

Pour aller plus loin

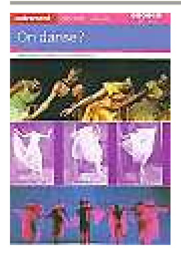
<u>Danser le monde : naissance d'une chorégraphie</u>
Cauwet, Nouchka
Une histoire de la danse à travers la peinture et la mythologie avec des suggestions d'œuvres à réaliser en s'inspirant de tableaux célèbres.

J 792.8 CAU

<u>Je danse donc je suis</u>
Foix, Alain
Réflexion philosophique sur la danse et son esthétique en tant que lieu privilégié de questionnement du sujet dans sa relation au monde, au corps, au langage, à l'espace et au temps. Intéresse les jeunes lecteurs autant que les adultes curieux de découvrir une philosophie du corps en mouvement.

GEN 792.8 FOI

<u>On danse ?</u>
Salgues, Julie
Collantes, Nathalie
Après avoir convié les petits lecteurs à observer le monde qui les entoure, cet ouvrage sensibilise et fait réfléchir les enfants au sujet de la danse pour mieux comprendre le corps et le mouvement.

J 792.8 SAL

<u>… & bien d'autres documents…</u>

Egalement disponibles à la Médiathèque de la Meinau :

- **De nombreux documents (Livres, DVD, CD) en lien avec les thématiques des panneaux**

- **Les programmes du Ballet de l'Opéra national du Rhin**

- **Des archives du magazine Danser**